UNIVERSIDAD UNIVER
GUADALAJARA

Licenciatura En Arquitectura

Historia del Arte

1.4 Siglos XIX, XX y XXI

Docente Jesús Martínez Carbajal
Alumno Marsilio Manuel Kunst Wonchee
Matrícula 000023220

Chapala, Jalisco, México
Junio 2023

HISTORIA DEL ARTE	SIGLO XIX			SIGLO XX	SIGLO XXI
Estilos	Neoclasicismo	Romanticismo	Impresionismo	Post-Impresionismo, Expresionismo, Dadaísmo, Cubismo y Futurismo, Surrealismo, Abstracto, Arte Pop, Post-modernismo.	Diseño y Arte Digital, Arte Contemporáneo, Arte Conceptual, Minimalismo,
Contexto	Cambios tecnológicos estimulados por la Revolución Industrial. Expansión territorial por superpotencias globales. Mecenazgo artístico se desplaza hacia la burguesía como reformación presencia en sociedad. Proliferan así las construcciones que pueden contribuir a mejorar la vida humana como hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques, etc.	Reacción al neoclasicismo, considerándolo frío y lejano de la persona. acude a representaciones más reales, así como emociones, sueños, ilusiones, fantasías, temores, etc.	Rompimiento con “la academia”. Ya que “el salón” no permitía exponer las obras de ciertos pintores, por lo cuál se generaron salones alternativos fuera del *status quo*.	Primera mitad del siglo XX y los movimientos surgen a partir del shock que sufre la sociedad por la primera guerra mundial, guerra civil española y posteriormente la segunda guerra mundial. Recuperación y transformación de elementos clásicos. Todos los estilos se fueron solapando uno sobre otro.	Se mantiene el carácter participativo y activista. Se hacen intentos de reflejar los problemas sociales y políticos a través de la expresión artística y cultural, añadiendo nuevos estilos vanguardistas, discordantes y extrovertidos. Las obras no están aisladas de su contexto. Hay una correlación entre las expresiones de hoy y toda la historia del arte, así se pueden utilizar todos los medios posibles como performance, instalaciones, video, etcétera.
Fundamentos	Recuperación del canon grecorromano y proporciones del clasicismo. Contexto moderno con estándares clásicos. Comparación entre ámbitos religiosos con contextos de la nueva república. Mirar al pasado en la búsqueda de un modelo arquitectónico de validez universal.	Dentro del contexto clásico, se hacen representaciones más emotivas y dramatismo. No sólo se presenta lo que se ve, sino también lo que *se siente.* Remisión al pasado glorioso de los orígenes de la sociedad. Arte que recuerda tiempos mitológicos.	Desarrollo de una interpretación de la naturaleza, contrapuesto a una expresión idílica basada en el canon predeterminado. El término “impresionista” nace como designación peyorativa, puesto que las pinturas parecían no estar finalizadas. Juegos de luces difuminadas. Transmitir sensaciones de inquietud. Revolución en el arte.	Expresión artística reinterpreta y busca representar el “todo”. En la arquitectura se desarrolla la Bauhaus donde se rompe con los estilos arquitectónicos anteriores y se elimina la decoración. El diseño y el arte se basan en la proporción y funcionalidad. De descarta la ornamentación. Cuestionamiento sobre el arte, reflexión sobre lo que se vivió posterior a las guerras. Elementos geométricos sin la necesidad de representar objetos reales. Representaciones abstractas de ideas, incertidumbre. Cuestionamiento de la tradición y preocupaciones etéreas.	Obras con nuevas tecnologías que desafían al espectador. Se busca desafiar los estándares artísticos para cuestionar nuestra percepción de belleza. Las expresiones artísticas de hoy se refieren al mundo actual y funcionan como un reflejo crítico sobre las condiciones de la realidad contemporánea.
Arquitectura	Palacio del Conde de Buenavista, Palacio de Minería, Hospicio Cabañas, Estatua ecuestre de Carlos IV de Manuel Tolsá en Ciudad de México. Palacio Bourbon (1722-1728), París. Arco del Triunfo (1808-1838), de Jean Chalgrin. Museo Británico en Londres. Museo del Prado, Juan	Templo Expiatorio, Guadalajara. Castillo Neuschwanstein, Alemania. Palacio de Westminster, obra de Charles Barry y Augustus Pugin. Castillos escoceses de Inveraray (1746) y de Culzean (1777), obras de William Adam. Palacio de	**Francia:** Catedral Saint Remy de Reims, Capilla Notre Dame de Vaux, Capilla Chalons-sur-Marne, Catedral Notre Dame de París, Catedral Chartres, Catedral Amiens. **España:** Monasterio de Santo Tomás de Ávila, Catedral de Sevilla, Catedral de Barcelona, Catedral	Casa Schröder de Gerrit Rietveld, Centro de la Bauhaus en Dassau, de Walter Gropius, La Villa Saboya, de Le Corbusier, La casa sobre la cascada, de Frank Lloyd-Wright. el edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín de Mies va der Rohe. Casa Danzante de Frank Gehry y Vlado Milunic. Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y Catedral de Santa María de Tokio de Kenzo Tange.	Chapelle de Wim Delvoye – hecha en acero al estilo gótico y vitrales hechos a base de radiografías. Balcony House Majadahonda, Museo Guggenheim, Bilbao, de Frank Gehry, Menil Collection, Houston – Renzo Piano. Thermal Baths, Vals, Switzerland – Peter Zumthor – 1996, HSBC Building, Hong Kong – Sir Norman Foster – 1985, Seattle Central Library – Rem Koolhaas – 2004, Estadio

	de Villanueva. Catedral de Nuestra Señora de Copenhague. Palacio de la Corte Suprema de Estados Unidos, Washington. Catedral de Kazán (1801-1811), de Andréi Voronijin, San Petersburgo.	Schwerin (1842-1857) en Mecklenburgo, Waddesdon Manor (1874), de la familia Rothschild, el Palacio del Rin (1883-1888) de Estrasburgo, antiguo Kaiserpalst.	de Huesca. **Alemania:** Iglesia de Santa Isabel de Marburg, Catedral de Estrasburgo, Catedral de Colonia, Iglesia de Santa Catalina de Oppenheim.		Olímpico de Pekín, The Bird´s Nest, de los suizos Herzog & de Meuron, El centro Pompidou de París de Renzo Piano y Richard Rogers, La catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava, La Opera House de Sidney de Jørn Utzon.
Artistas y Personajes de la Época	Edouard Manet, Antonio Canova, Jacques-Louis David, Antonio Canova, Manuel Tolsá, Francisco Eduardo Tresguerras. Leo von Klenze, William Wilkins, Étienne-Louis Boullée, Claude-Nicolas Ledoux, Horace Walpole, Bertel Thorvaldsen.	Francois Rude, Francisco Goya, Kaspar David Friederich, Christian Jank, William Blake, Charles Turner, Eugene Delacroix, Gustave Doré, Beethoven, Franz Schubert, Frederic Chopin, Robert Schumann, J. M. W. Turner.	Vincent van Gogh, Auguste Rodin, Claude Monet, Paul Cezanne, Edgar Degas, Camille Pisarro, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Winston Churchill, Frederick Carl Frieseke.	Pablo Picasso, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Jackson Pollock, Mark Rothko, Keith Haring, Kazimir Malevich, Pier Mondrian, Wassily Kandinsky, Robert Delaunay, Alexander Archipenko, Constantin Brancusi, Ernst Ludwig Kirchner, Marchel Duchamp, Remedios Varo, Sigmund Freud, Leonora Carrington, Leonor Fini, Andre Breton, Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Richard Hamilton, Jeff Koons, Norman Foster.	Carten Holler, Wim Delvoye, Damien Hirst, Greg Lansky, Olafur Eliasson, Félix González Torres, Marina Abramović, Zeng Fanzhi, Ai Weiwei, Cindy Sherman.

CONCLUSIÓN

Durante los siglos XIX, XX y XXI el arte y la arquitectura han evolucionado aceleradamente. Asimismo, han desempeñado roles cruciales en la formación de la trayectoria del arte y la arquitectura contemporánea. El siglo XIX presenció cambios significativos en los movimientos artísticos y arquitectónicos, con un fuerte énfasis en el romanticismo, el realismo y el surgimiento de la industrialización. Artistas y arquitectos de esta época buscaron capturar la esencia de las emociones humanas y explorar la belleza de la naturaleza. Estas expresiones artísticas y arquitectónicas sentaron las bases para los períodos posteriores.

El siglo XX fue testigo de una enorme experimentación e innovación en el arte y la arquitectura. Surgieron movimientos como el cubismo, el surrealismo y el modernismo, desafiando las normas tradicionales y explorando nuevas posibilidades. Arquitectos como Walter Gropius, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright revolucionaron el campo con sus diseños audaces y enfoques funcionalistas. El desarrollo de nuevos materiales y técnicas de construcción amplió aún más las posibilidades de expresión arquitectónica.

En el siglo XXI, el arte y la arquitectura se han vuelto cada vez más interconectados y multidisciplinarios. Los artistas y arquitectos contemporáneos abrazan la tecnología, la sostenibilidad y el compromiso social. Actualmente hay un esfuerzo por crear experiencias inmersivas que trasciendan las fronteras físicas y desafíen las convenciones sociales. Con el advenimiento de las tecnologías digitales, los artistas y arquitectos ahora tienen herramientas sin precedentes para experimentar y visualizar.

En general, los siglos XIX, XX y XXI han dejado una marca indeleble en el arte y la arquitectura contemporánea. La rica historia y los diversos movimientos de estos períodos continúan influenciando e inspirando la creatividad y la innovación de los artistas y arquitectos en la actualidad, formando nuestra percepción e interacción contemporánea con nuestro entorno construido.

REFERENCIAS

Martínez, J. (2022). 1.4 Neoclasicismo, Romanticismo y Impresionismo [Material didáctico]. Historia del Arte. UNIVER.

Donoso Llanos, M. L. (2019). Arquitectura, función simbólica y lenguaje. Universidad y Sociedad, 11(4), 409-413.
Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus

Philippou, S. (2013). El modernismo radical de Oscar Niemayer. Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXIV, no 2, mayo-agosto, 2013, p. 5-26. ISSN 1815-5898

Wikipedia. (2023, 11 junio). *Arquitectura Neoclásica.* https://en.wikipedia.org/wiki/Neoclassical_architecture

WikiArt. (2023, 11 junio). *Romanticismo.* https://www.wikiart.org/es/artists-by-art-movement/romanticismo#!#resultType:masonry

Antúnez, A.P. (2021) *Arquitectura del romanticismo: Características y obras*, *unprofesor.com*.
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/arquitectura-del-romanticismo-caracteristicas-y-obras-5037.html (Accesado el: 11 junio 2023).

Sara. (2022, April 27). *20 Obras de Arquitectura contemporánea imprescindibles*. SaltaConmigo.
https://saltaconmigo.com/blog/2020/08/arquitectura-contemporanea-nuestros-favoritos/ (Accesado el: 11 junio 2023).

Los 5 mejores edificios de la arquitectura contemporánea · Vivienda Saludable. Vivienda Saludable. (2017, Junio 13).
https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/vida-arquitectura-sostenible/los-5-mejores-edificios-de-la-arquitectura-contemporanea (Accesado el: 11 junio 2023).